

TABLE DES MATIÈRES

LIMINAIRE	11
INTRODUCTION	13
Le pouvoir du nom	13

CHAPITRE PREMIER

ARACHNÉ OU LA CRÉATION SELON OVIDE	19
Les origines grecques du mythe	19
1. Versions grecques du mythe d'Arachné	20
2. L'image de l'araignée dans la littérature grecque avant Ovide	25
Le retournement ovidien d'un mythe d' <i>impietas</i>	29
1. Pouvoir divin et travail humain	30
2. Le poète et le souverain	37
3. Un manifeste esthétique	42
La toile d'araignée du mythe	46
1. La réduction magique: de la métaphore à la métamorphose ..	46
2. Arachné et Erigone ou l'impossible envol	50
3. Arachné et les Minyades: le fil de la folie	57
4. Arachné et Philomèle: « voix de la navette » et pourpre tragique	59

CHAPITRE II

ARACHNÉ AU MIROIR DE L'ALLÉGORIE ET DE L'EMBLÈME	69
La réception médiévale du mythe	70
1. L'influence de la tradition biblique, patristique et homilétique	70
2. Arachné au miroir de l'allégorie médiévale: entre réduction morale et grandeur tragique	79

Entre l'ancien et le nouveau : ambiguïté de la figure arachnéenne de la Renaissance à l'âge classique	107
1. La tradition humaniste	107
2. Arachné dans les commentaires et adaptations d'Ovide aux XVII ^e et XVIII ^e siècles : variations mondaines sur la tradition allégorique	119
La tradition emblématique	123
1. Emblèmes sacrés : du piège diabolique à la manifestation de la Providence divine	124
2. Emblèmes moraux : l'araignée, l'abeille et le ver à soie	129

CHAPITRE III

ARACHNÉ OU LA FRATERNITÉ DES ARTS	139
De la toile tissée à la toile peinte	139
1. La toile d'araignée comme œuvre d'art, de Montaigne à l'art contemporain	143
2. La toile d'araignée comme défi à la peinture de Philostrate à Véronèse	149
3. Arachné comme figure du peintre : Rubens et Velázquez lecteurs d'Ovide	152
4. « L'étoile d'araignée » : Arachné et l'esthétique surréaliste	158
5. L'araignée, emblème de l'art informel	166
6. Arachné ou la création au féminin	174
Architectures arachnéennes	183
1. La demeure de l'araignée	184
2. Edifices arachnéens	191
Arachné musicienne et danseuse	193
1. La « tarentelle de la tarentule »	193
2. Variations sur l'araignée mélomane	202
3. Ballets arachnéens	213

CHAPITRE IV

DE LA TOILE AU TEXTE	217
Esquisse d'une préhistoire du poète araignée	218
1. L'araignée et la cigale ou le piège de l'écrit	218
2. L'araignée comme anti-modèle du tissage poétique de l'Antiquité à la Renaissance	223

3. Métaphores arachnéennes de la création poétique dans la littérature élisabéthaine	231
4. L'araignée de l'invention contre l'abeille de l'imitation : <i>La Bataille des livres</i> de Jonathan Swift et sa postérité	236
Réhabilitation de l'araignée dans la pensée des Lumières	244
1. L'araignée comme figure de l'âme du monde : détournement d'une métaphore védique à des fins polémiques	244
2. Fécondité de l'image dans la philosophie des Lumières	248
L'âme arachnéenne de l'écrivain romantique	254
1. La toile spirituelle de John Keats et de Maurice de Guérin	255
2. De la comparaison au mythe personnel : l'exemple de Michelet	263
3. Entre voyage et tissage : Walt Whitman et Emily Dickinson	267

CHAPITRE V

MODERNITÉ D'ARACHNÉ : L'ÉCRITURE DE L'IMMANENCE	277
Métaphores arachnéennes de la création poétique de Mallarmé à Francis Ponge	278
1. L'« araignée sacrée » de Mallarmé	279
2. Les araignées de Jules Renard, le « chasseur d'images »	289
3. « Arachné, muse chasserresse » de Valéry	292
4. Pierre Reverdy : « il n'est pas l'araignée mais la mouche »	303
5. La ruse arachnéenne du poète selon René Char	309
6. « Sarabande de la toile ourdie » : les araignées de Francis Ponge	312
Modulations contemporaines de la « voix de la navette » sous le signe de l'énigme	332
1. Les araignées énigmatiques d'Henri Michaux et leur postérité	333
2. « Une petite araignée attentive tissant sa toile scintillante » : <i>La Vie mode d'emploi</i> de Georges Perec	344
3. La poétique arachnéenne d'Italo Calvino	353
Le retour d'Ovide	362
1. Trois réécritures féminines de l'épisode d'Arachné : Agnes Miegel, Hélène Cixous, Grace Hallworth	362
2. « Ovide métamorphosé » : Arachné dans <i>Die letzte Welt</i> de Christoph Ransmayr (1988) et dans les recueils collectifs <i>After</i> <i>Ovid. New Metamorphoses</i> (1994) et <i>Ovid metamorphosed</i> (2000)	376
3. Quand les fileuses mêlent leurs fils : nouvelles tapisseries d'Arachné	393
CONCLUSION	405

BIBLIOGRAPHIE	411
INDEX	445
TABLE DES MATIÈRES	457